

艺术想象在舞蹈剧作品创作中的呈现与运用

唐甜甜

(西安体育学院 712000)

摘要: 在艺术形象创新的过程中,想象作为重要的途径,是舞蹈剧作品发展过程中的重要创作体现。艺术想象作为舞蹈创作过程中的重要基础,是艺术家身处的舞蹈体现,只有对舞蹈剧作品进行不断地创新,并且将艺术形象应用于其中才能够使得舞蹈发挥到极致,观众在舞蹈欣赏的过程中才能够形成艺术灵感,并且受到心灵的碰撞。本文就艺术想象在舞蹈剧作品创作过程中的呈现以及应用展开探讨,希望能够不断提高舞蹈艺术家的专业修养,使得音乐与舞蹈进行融合,不断提升艺术想象的空间。

关键词: 艺术想象;舞蹈剧;创作;运用

想象具有夸张性、多元化以及自由性等一系列的特点,想象能力是艺术作品创作以及科学创新的重要前提。舞蹈艺术作为特殊的形式能够给观众在欣赏的过程中带来心灵美的感受,而很多舞蹈剧作品在进行呈现的过程中,也会与舞蹈表演者内心的活动相关联。

一、艺术想象的含义

艺术想象主要指的是在对艺术作品进行创作以及鉴赏的过程中头脑都会按照因果以及对比等各项活动展开联想。作为创作者可以根据自身的创作目的以及人生观等各项因素进行舞蹈剧作品的创设,甚至可以将一些社会实践经验融入其中,最终使得艺术想象感染人心。创作者在进行艺术作品创造的过程中可以将艺术技巧出发,开展艺术想象,最终创作出艺术作品主题,并且根据自身的想象力对这一主题进行再次加工以及创新,使得艺术主体具备抽象性以及艺术美感。在超出原有创作水平的同时,也能够达到艺术创作的终极目标。在艺术想象推进的过程中都是建立在舞蹈表演工作者的社会经历上,通过对周围生活的经验进行截取,并且再次加工形成一种新的意象,而在将音乐赋予意象之后,也能够使得意象具备流动性,再加上一些舞蹈动作的编排,最终形成一套完整的舞蹈剧作品,而这也是艺术想象的独特魅力之处。艺术想象会突破格式以及音乐的束缚,最终完美的表达作者想要体现的情感。观众在对舞蹈剧作品进行欣赏的过程中也能够引起情感方面的共鸣,而这也是艺术想象的真正作用。

二、艺术想象的特征

(一)情感化

通过对艺术想象展开探究发现,艺术想象的应用十分注重情感的体现,从艺术家的角度出发,情感体验往往会艺术家作品创作有着十分重要的影响。作为舞蹈工作者在进行艺术想象创作的过程中,通过注重情感因素的应用,能够使得舞蹈剧作品更加具备情感色彩,为了使得舞蹈剧作品更加优秀,也可以借助一些人的情感,使得艺术表演的过程中,充分将情感与舞蹈动作进行结合,只有这样才能使得舞蹈剧作品的呈现与观众的情感产生共鸣,最终使得艺术形象更加使人印象深刻。

(二)具体化

在推动艺术想象的过程中,表演工作者也可以介入本身也有的情感现象,对舞蹈进行深层次的体验,最终使得艺术形象具备创新型。在推动艺术想象的过程中,应当充分凸显出具体性特征,具体性主要通过借助艺术表演工作者的舞蹈肢体冲突进行实现的,想要使得舞蹈形象更加鲜明,作为舞蹈创作者,在对舞蹈进行艺术编排的过程中,也可以将人们生活中的元素融入其中。除此之外,在进行舞蹈剧作品演绎的过程中,也应当使得舞蹈动作具备造型以及直观等多种特征。从某种角度出发,这也对艺术想象提出了更高的要求,在进行舞蹈剧作品创作的过程中,运用艺术想象能够更好地体

现感性形式,传达舞蹈编排人员想要传达的情感,使得艺术想象更加具体,印象更加感性,最终逐渐在艺术工作者的脑海中呈现出完整的舞蹈剧作品表演画面。

(三)虚构性

在对舞蹈剧作品创作进行艺术想象的过程中,都需要价值假设。在这一层面出发,舞蹈创作者在进行舞蹈剧作品编排的过程中,也是以客观的事实作为重要基础的,而这也是舞蹈创作的重要来源。然而,在艺术想象推进的过程中,这种形式的虚构是不一定存在的,艺术想象与科学想象存在一定的差异性,舞蹈剧作品具备特殊性。在进行舞蹈剧作品创作的过程中,作为舞蹈工作者在艺术想象时,也需要借助一些虚构的事实开展的,只有这样才能使得舞蹈剧作品更加具备艺术特征。通过深入探究,可以发现舞蹈剧作品中的真实性,并不是客观事实存在的一些案例,而是舞蹈工作者根据周围的生活世界挖掘出其中的逻辑并且开展艺术想象,最终对舞蹈剧作品进行创作,从艺术角度出发,这一虚构世界具有合理性的并非随意捏造。

三、舞蹈的社会地位

在日常生活中往往运用语言很难向他人展示自身的想法,而舞蹈这一形式就成了语言表达的最佳选择。在社会经济快速发展的背景之下,人民群众的生活水平也有了较大程度的提升,人们更加追求精神世界的满足,而舞蹈也恰恰满足了群众的精神需要。舞蹈这一艺术形式的社会地位较高,同时也引起了人民群众的广泛注重,这些条件都加快了我国舞蹈事业的可持续发展。舞蹈这一形式体现了人民群众对于美感以及艺术的追求,而通过运用肢体语言进行舞蹈语言的呈现也能够更好的表达些难以传达的东西,例如人类的思想以及情感等等,这些都可以由舞蹈这一形式进行阐述。在舞蹈表演工作者进行艺术形象创作的过程中,往往能够给观众留下十分深刻的印象。在舞蹈剧作品创作的过程中也应当严格按照正确的途径,只有这样才能真正展现舞蹈艺术的美感,从这一角度来看,舞蹈艺术系能够体现人们的思想以及情感同时也能够结合音乐进行诠释,使得观众在舞蹈剧作品欣赏的过程中留有一定的想象空间。

四、艺术想象在舞蹈剧作品创作中的呈现

(一)肢体语言

作为舞蹈表演者可以通过一些艺术性的肢体语言以及动作,最终使得舞蹈形态更加优美,达到情感传达的重要目的,而舞蹈也可以通过身体塑造的形式传达语言,舞蹈语言本身是与舞蹈两者密不可分的,如果失去语言那么舞蹈剧作品也将会失去其意义,舞蹈语言是舞蹈表演过程中的重要灵魂。

(二)舞蹈与画面

作为舞蹈的表演者通过运用一些形象画的肢体语言,最终将时

间与舞蹈两者进行融合。在一些作品中艺术家的形象化是舞蹈流动美的呈现,而这也是赋予舞蹈语言的重要途径。在舞蹈工作布置的过程中都需要将情感表达以及作品联想应用,从而使得舞蹈在演绎的过程中能够给观众带来无限的想象力,使得舞蹈的构思更加具备特性。空间结构从根本意义的角度出发,作为一名舞蹈编导人员在开展舞蹈创新以及编排的过程中应当注重从空间结构出发展开构思,而这也体现出舞蹈剧作品在演绎的过程中整体的布局以及构架。作为舞蹈演员也可以从个人的情感因素角度出发,对舞台的相关因素进行移动,从而使得舞蹈本身更加具备连续性,能够引导观众在欣赏的过程中直接体现画面感。想要达到这一目的,作为舞蹈创新以及编排人员应当注重舞蹈的创作过程,也可以从以下三个特殊角度入手,分别是点线面。通过这三个元素进行重新组合以及排练,最终充分发挥舞蹈空间所具备的优势,使得舞蹈更加具备韵律感,最终提高舞蹈剧作品的创意性。

(三) 道具与服饰

在舞蹈表演的过程中氛围感不仅仅可以通过舞蹈表演者的身体动作进行呈现,也可以运用一些道具以及服装进行演绎服饰,是舞蹈艺术表现过程中的重要工具,同时也是艺术想象在营造过程中的重要渠道,在舞蹈的过程中通过将道具以及服饰进行融合,能够使得舞步更加具备想象力。

五、艺术想象在舞蹈剧作品创作中的运用

(一) 夸张

夸张往往是为了达到某一表演的目的,通过对一些事物的作用以及特征等采用夸大的修辞方式,能够进一步提高表现效果,而这也被称之为夸张。在将艺术作品应用于舞蹈剧作品创作的过程中使用夸张的方式主要是围绕着某一舞蹈肢体动作进行夸张,演绎能够对某一特征进行变形,从而达到理想的舞蹈表演效果,表达出舞蹈表演者想要透过动作向观众传递的情感。在进行舞蹈剧作品创造的过程中作为舞蹈表演时往往需要运用一些夸张的艺术表现形式使得群众在观赏的过程中受到一定的情感冲击,例如在进行作品《格列佛游记》演绎的过程中,通过对小人国以及大人国进行展现则是运用一些夸张的方式诠释的。

(二) 原型启发

原型启发主要指的是通过从现实的一些物体上受到启发,进而找到问题解决的途径。而在舞蹈剧作品创作的过程中,原型启发作为艺术想象的重要延伸主要指的是从已知关系或者是与其有关系的印象之中进行联系,采用一些修辞手法,对想要表达的物体进行诠释。在舞蹈剧作品创作的过程中也可以采用原型启发的形式。通过加强艺术想象,从而传递舞蹈的真谛。例如杨丽萍老师表演的孔雀舞就是采用原型启发的方式,通过围绕着孔雀这一动物原型展开分析,运用舞蹈动作来表现出孔雀开屏以及优美的身姿,而将作品与孔雀这一意象进行联系并且展开联想,最终使得观众体会到舞蹈的优美。

(三) 典型塑造

在进行舞蹈剧作品创作的过程中,通过运用典型塑造这一途径展开艺术想象能够对周围的印象进行综合,并且就印象中的相关因素展开分析以及概括,通过对某一特征的事物进行分析,最终对舞蹈剧作品展开再次创作,而这也是典型塑造的重要途径对典型进行分析以及概括,可以说是对艺术作品的二次创造。作为舞蹈创作者

在对舞蹈剧作品进行设计以及创作时,通常都会对周围生活中的各种意象进行分析并且从中提炼出能够体现出人物个性以及人物生活状态的素材。通过对这些因素进行虚构以及整合最终创造出一种新的形象,在舞蹈的过程中通过运用肢体语言,能够使得观众感受到这种新的意向,最终触发情感上的共鸣。例如在舞蹈剧作品《东归英雄》中表演艺术家的肢体语言能够给人以一种十分强烈的自由以及生存的愿望,在与敌人展开搏斗的过程中,舞蹈的作品也大量的融入了很多篇幅较大的动作,而创作者在进行时空编排的过程中则采用了横向的手法,这也能够使得观众在作品欣赏的过程中产生一种时空交错的感觉,这也是舞蹈剧作品表演过程中比较典型的方式。时间结构以及音乐的选择都是提高舞蹈编导工作者创作能力的重要因素,在对时间结构进行编排的过程中,也可以以顺序结构或是交错结构开展舞蹈编导的,舞蹈编排的顺序结构开展要求舞蹈工作者在推进舞蹈剧作品排练以及呈现的过程中严格按照时间顺序,理清事件发生的脉络,最终对事件进行正确的排列,通过这样的舞蹈演绎能够更好地捕捉人物的情感变化,而这样的结构也能够直接打破传统舞蹈在发展过程中存在的局限性,使得舞蹈创作作品更加具备层次感。无论是舞蹈剧作品的内容还是框架也会更加的清晰,观众在进行欣赏的过程中,视觉感受往往是十分直观的,同时也能够直接了解事件发展的内容。在延伸关注想象空间的同时,也能够更好地对原型进行塑造最终实现时空转换的表演目的。

结束语:

综上所述,在进行舞蹈艺术创作的过程中,艺术想象作为其中的核心环境,艺术想象主要是通过心理活动,最终对艺术形象进行塑造,最终使得舞蹈本身更加具备形象化特征。

参考文献:

- [1] 唐进.舞剧音乐元素改编创作的中国钢琴音乐研究——以钢琴组曲《红色娘子军》《鱼美人》为例[J].湖北科技学院学报,2019,39(05):102-105.DOI:10.16751/j.cnki.hbkj.2019.05.022.
- [2] 徐彤.“江南舞蹈”的创作审美建构——第三届“浙江风格·江南舞韵”舞蹈展演述评[J].舞蹈,2022(02):86-89.
- [3] 仝妍.现实题材与“当代舞剧”的“当代性”刍议——兼谈佟睿睿舞剧作品[J].艺术评论,2022(02):111-120+2.DOI:10.16364/j.cnki.cn11-4907/j.2022.02.010.
- [4] 冯双白.大潮涌怀必踏浪,烂漫舞台正当时——五年来舞蹈创作及艺术发展趋势述评(上)[J].舞蹈,2022(01):6-11+5.
- [5] 苏娅.优秀传统文化舞蹈文化资源的当代舞台转化形式探索——由“双创”理论看孙颖舞蹈作品创作的当代价值[J].舞蹈,2022(01):41-44.
- [6] 梁燕.百花齐放聚云端 百家争鸣促新篇——BDA舞蹈论坛下对主旋律音乐剧创作的现世思忖[J].黄河之声,2022(01):160-162.DOI:10.19340/j.cnki.hhzs.2022.01.054.
- [7] 张铭.新时代新疆舞蹈创作的里程碑——评第十三届中国舞蹈“荷花奖”民族民间舞金奖作品《阳光下的麦盖提》[J].新疆艺术学院学报,2021,19(04):16-21.